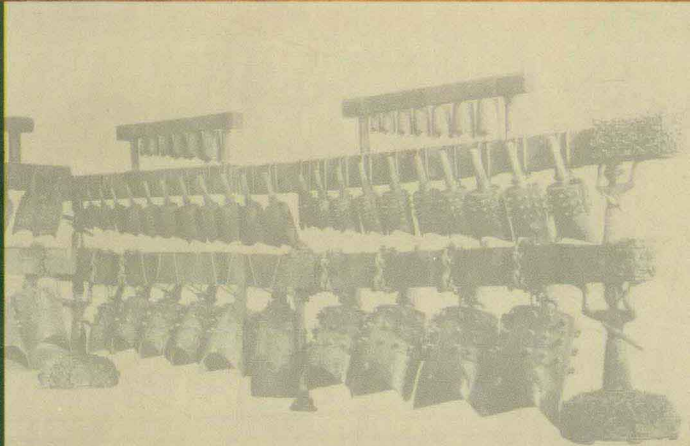

ZHONG
GUO
GU
DAI
YIN
YUE
SHI
GANG
YAO

中国古代音乐史纲要

○ 赵会生 / 著

長 春 出 版 社

中国古代音乐史纲要

赵会生 著

长春出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐史纲要 / 赵会生著. — 长春: 长春出版社, 2000.11

ISBN 7-80664-107-6

I. 中... II. 赵... III. 音乐史 - 研究 - 中国 - 古代
IV. J609.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 73760 号

责任编辑: 刘东超 封面设计: 郝 威

长春出版社出版

(长春市建设街 43 号)

(邮编 130061 电话 8569938)

吉林农业大学印刷厂印刷

长春出版社经销

787×1092 毫米 32 开本 7.5 印张 16 插页 160 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 2 000 册 定价: 25.00 元

目 录

上古音乐

第一章 先秦时期(约 8000 年前——公元前 221 年)	1
第一节 概述	1
第二节 原始乐舞与古歌曲	4
第三节 音乐教育	9
第四节 音乐思想	14
第五节 《诗经》、《楚辞》	19
第六节 西周音乐的等级制与 春秋战国音乐实践的社会性	27
第七节 乐器与乐律学成就	31

中古音乐

第二章 汉魏南北朝时期(公元前 221——公元前 589 年) ...	46
第一节 概述	46
第二节 乐府	48
第三节 鼓吹乐	49
第四节 相和歌	51
第五节 清商乐	55
第六节 古琴艺术	57
第七节 歌舞戏	61

第八节	音乐文化交流	62
第九节	音乐思想	64
第十节	音乐技术理论成就	68
第十一节	乐器	71
第三章	隋唐五代时期(589 ~ 960)	80
第一节	概述	80
第二节	燕乐	81
第三节	曲子音乐	92
第四节	俗讲	94
第五节	参军戏	95
第六节	音乐机构	96
第七节	音乐思想	98
第八节	音乐技术理论成就	100
第九节	乐器	105
第四章	宋、元时期(960 ~ 1368)	110
第一节	概述	110
第二节	戏曲	112
第三节	歌曲	125
第四节	说唱	133
第五节	音乐理论与著述	139
第六节	乐器与器乐作品	143
第五章	明清时期(1368 ~ 1912)	162
第一节	概述	162
第二节	戏曲音乐	164
第三节	民歌小曲	172

第四节	说唱音乐	173
第五节	歌舞音乐	176
第六节	音乐理论	181
第七节	器乐艺术的发展	183
第八节	学堂乐歌	214

上古音乐

第一章 先秦时期 (约 8000 年前——公元前 221 年)

第一节 概 述

中国音乐文化，渊远流长。根据近年地下出土乐器等实物推断，其可考历史，距今约有 8000 年。^①

古老的中国音乐，产生于人们的集体劳动以及其他的社会生活之中，最初的音乐，音调简单，其基本因素是节奏。传说中的原始乐舞，是集诗歌、音乐、舞蹈三位一体的艺术形式。这些乐舞所反映的内容，多为人类与自然界斗争以及氏族间的争斗。它的服务对象，是全体氏族公社的社会成员。当人类进入到有阶级的奴隶社会，音乐则被奴隶主阶级视为自己的统治工具，其内容亦转化成为统治者歌功颂德。在殷商巫风盛行时期，统治者在一系列尊神占卜活动中，音乐则成为不可缺少的重要内容。原始的乐器，以打击乐器和吹管乐器为主，商代的陶埙，发音性能优良，能吹奏出五声与七声音阶。

西周是中国奴隶制社会在政治、经济、文化等方面进一步发展时期，其音乐文化，也出现了繁荣的局面。西周的开国功

臣周公，把殷败亡的原因，归之于对民情的背逆，于是，他总结了历史经验教训，制定礼乐，以巩固其周室王朝的统治，试图以“乐、礼教和，则民不乖。”②从而使西周的臣民百姓，遵守一系列典章制度，服从于统治。西周贵族的政治生活及社交，都离不开礼乐，所以，在贵族的教育中，音乐是其重要的内容之一。贵族子弟必须学习音乐和舞蹈，并且规定了一年四季的学习程序及其它学习制度，包括考选、入学、升学等等。西周的宫廷音乐，是在礼乐制度规范下所产生的雅乐，这些音乐，应用于祭礼、朝会、宴飨等等一些重大活动之中。

周平王东迁以后，周王朝天子一统天下的局面彻底崩溃，礼乐制度受到极大冲击，音乐逐渐突破礼的束缚而全面发展，新声并起，雅乐衰落，郑卫之音进入诸侯国宫廷，音乐已不再是单纯的统治工具而挣脱统治阶级的笼断，进入到平民百姓阶层的社会生活之中，人们通过鼓琴来寻觅知音；③劳动中通过歌唱来减轻疲劳感；④甚至把从事音乐活动作为乞讨的手段。⑤音乐文化的社会性，是春秋战国时期的显著特征。

西周至春秋战国时期，歌唱艺术非常普及，其中《诗经》与《楚辞》代表着歌唱艺术的最高水平，也体现了中国南北音乐文化的不同特点。一些民间歌手演唱技艺高超，他（她）们的音乐实践活动甚至可以带动本地区歌唱艺术的普及与发展。⑥这一时期，乐器种类增多，拨弦乐器开始流行，并出现了以乐器制成材料为划分特点的“八音分类”法。在演奏技艺方面，一些著名的琴家，追求的已不是单纯的技巧，而是“内得于心，外应于器”。⑦1978年湖北省随县曾侯乙墓出土的编钟，向人们展现了战国时期器乐艺术光辉灿烂的一页。

西周末年至春秋战国时期，中国音乐美学思想开始产生、发展，诸子百家，特别是儒道两家的音乐思想，互相对立而又相互补充，影响中国音乐美学几千年，后世各种音乐美学思想的产生，都可以上溯至这一时期，可以说是诸子百家，特别是儒道两家音乐美学思想在特定历史条件下的扩充、丰富、深化和发展。

注：

①《中国音乐通史简编》（孙继南·周柱铨主编，山东教育出版社1991出版）

②《周礼·地官·大司徒》

③伯牙鼓琴，钟子期听之。方鼓琴而志在太山，钟子期曰：“善哉乎鼓琴！巍巍乎若太山。”少选之间。而志在流水，钟子期又曰：“善哉乎鼓琴！汤汤乎若流水。”（《吕氏春秋·本味》）

④兹郑子引辇上高梁，而不能支。兹郑距辘而歌，前者止，后者趋，辇乃上。（《韩非子·外储说右下》）

⑤伍子胥囊载而出昭关，夜行昼伏，无以餬其口，膝行蒲伏，稽首肉袒，鼓腹吹篪，乞食于吴市。（《史记·范雎蔡泽传》）

⑥王豹处于淇而河西善讴，绵驹处于高唐而齐右善歌。（孟子·告子）

⑦瓠巴鼓琴，而鸟舞鱼跃，师文闻之，弃家从师襄游，柱指钩弦，三年不成章，师襄曰：“子可以归矣。”师文舍其琴而叹曰：“文非弦之不能钩，非章之不能成，文所存者不在弦，所志者不在声，内不得于心，外不应于器，故不敢发手而动弦。”（《列子·汤问》）

第二节 原始乐舞与古歌曲

一、原始乐舞

传说中的原始乐舞，是集诗、乐、舞三位一体的综合艺术形式，其节奏是乐舞的基本要素，舞蹈动作可能不大复杂，音调大概也比较简单。自新石器晚期至西周的这一段时间里，具有代表性的乐舞有：

1. 《云门》——黄帝的乐舞

黄帝时期的乐舞叫《云门》，亦称《云门大卷》。（卷：quán）这部乐舞，可能与人类的原始宗教信仰“图腾崇拜”有关。相传黄帝氏族以云为图腾，①故百官师长皆以云而名之，乐舞名称也是如此。这部乐舞，可能是人们用来祭祀天神的。

2. 《咸池》——尧的乐舞

唐尧时期的乐舞叫《咸池》，也称《大咸》。“咸池”是古代神话中的地名，②在日落处。另一种说法，“咸池”是星名。③这部乐舞传为在每年仲春二月播种季节表演，可能是用来祭祀地神的。

3. 《韶》——舜的乐舞

虞舜时期的乐舞叫《韶》，亦称《大韶》、《箫韶》等。这部乐舞，被运用在盛大的祭祀典礼仪式当中，其表演，在《尚书·益稷》中有详细的描述：“夔曰：‘戛击鸣球，搏拊琴瑟以咏，祖考来格，虞宾在位，群后德让，下管鼗鼓，合止祝敌，笙簧以间，鸟兽跄跄，《箫韶》九成，凤凰来仪。’夔曰：於，予击石拊石，百兽率舞，庶尹允谐。”（大意是：在舜的庙堂

上，举行祭祀活动。由“夔”〔舜的乐官〕指挥表演，堂上演奏磬、琴、瑟、歌唱，乐音和谐，祖宗来到，贵客佳宾，群君诸侯，以德相让，堂下吹竹管，击鼗鼓，合乐用祝，止乐用敌，吹笙击钟，以次迭作，人们装扮成鸟兽，踏着节奏相率而舞。演奏九次之后，以致将凤凰引来。夔曰：啊，太美了，我大击之石磬，小拊之石磬，百兽都被音乐感化了，百姓臣民，相处和谐）

《韶》是一部大型祭典乐舞，这部乐舞，流传时间，相当久远。春秋时期吴国季札曾对此乐舞作过较高评价。④孔子认为《韶》，尽善尽美，乐舞的内容与形式达到了完美统一。⑤

4. 《大夏》——夏代的乐舞

《大夏》是夏代歌颂大禹治水功绩的乐舞，因为所用乐器是以竹、苇制成的编管乐器“箛”，所以也称《夏箛》。《吕氏春秋·古乐篇》记述了乐舞的产生。

古乐舞发展至《大夏》产生的时期，由歌颂天、地，神而转化为歌颂人，这是一次质的飞跃，也是人类社会发展的必然。夏代是中国的第一个有阶级的奴隶制王权国家，对统治者的歌功颂德，是奴隶主阶级的政治需要。

5. 《大濩》——商代的乐舞

商代的代表性乐舞《大濩》，亦称《濩》这部乐舞，在商代应用于祭祀祖先的活动中，同时，据《吕氏春秋·古乐篇》的记载，⑥它也有炫耀商代开国君主汤武功的意义。

6. 《大武》——歌颂武王伐纣的乐舞

《大武》，亦称《武》。这是以周代开国君主周武王的战争功绩为歌颂对象的乐舞，它的内容，描写了武王伐纣战争以及

巩固政权的过程。《吕氏春秋·古乐篇》记载了乐舞产生的缘由。⑦后世音乐文献《乐记·宾牟贾》，据孔子之言，描述了乐舞表演的全过程，其演出共分六个层次；在一段击鼓之后，舞队开始翩翩起舞。接着乐舞速度加快，主要描写战争开始，胜利凯旋，描述周武王在周公协助统治之下天下太平等场面。

以上六个历史时期具有史诗性的乐舞，受到西周统治阶级的特殊重视，并将其和《帔舞》、《羽舞》、《皇舞》、《旄舞》、《干舞》、《人舞》等较小规模的乐舞及诗乐等一起，列为宫廷雅乐体系，备受推崇。

除此之外，殷商时期还产生了为避免干旱的求雨乐舞《舞雩》（雩：yú）。西周宫廷每年秋季为驱逐疫鬼和灾难而表演的《雩舞》（雩：nuó），也不容忽视。

二、古歌曲

在人类早期社会生活中产生的歌曲，多与劳动有关。

1. 《弹歌》——反映狩猎生活的古老乐歌

这是一首传为黄帝时期的古歌曲。⑧

断竹，续竹，飞土，逐肉。

（将竹子砍断，做成弓箭，追打野兽，飞射弹丸）

该歌曲从两言体的歌词中，可以体味出铿锵的节奏及韵律。

2. 《蜡辞》——人们企盼丰收的祭祀歌曲

《蜡辞》是传说中伊耆氏每年十二月举行蜡（zhà）祭活动中演唱的歌曲。

土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。

（土壤回归原位，水流注入低谷，虫灾不要发作，草木丰

茂生沼泽。)

该作辞句，带点命令口气，实际上是先民恳求神话中的“八蜡”之神消除自然灾害，在新的一年里，获得农牧业全面丰收。《蜡辞》的句式整齐，艺术技巧相当熟练，可能是后世追记时润色加工所致。

3. 《击壤歌》——反映先民艰辛劳作的歌曲

根据记载，这首歌是唐尧时代一位 80 岁老人所唱的乐歌。

⑨

日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食，帝力何有于我哉？

(太阳升起就要劳动，太阳落山就要休息，要喝水就得挖井，要吃饭就得种地，要获得丰收，怎能依靠皇帝？)

从社会发展的历史来看，原始公社时期，生产力相当低下，不可能有独立“凿井”、“耕田”这样的经济生活。那个时代的人，大概也不会有“帝力何有于我”的思想。由此可见，《击壤歌》可能经过后世加工，但从基本内容看，应该还是产生较早的歌曲。

4. 《卿云歌》——歌颂日月，崇拜自然的乐歌

相传这是一首舜将帝位禅让给禹时和臣僚在一起唱的乐歌。⑩其歌词为：

卿云烂兮，纠缦缦兮，日月光华，旦复旦兮。

(歌词大意：吉祥的云彩，光辉灿烂，日月的光辉，永远照耀着万物人间)

这首短歌，有内容，有辞采，句式规整，技巧娴熟。虞舜时代的口头创作，很难达到这样高的造诣。该作显然是经过后

人的加工润色而成，但它歌颂日月，崇拜自然的思想内容，以及歌曲所表现出来的朴素情感，仍可看出它保存着远古思想习俗的影子。

5. 《候人歌》——中国的第一首情歌

《吕氏春秋·音初》记述了这首歌曲的产生，大意是：禹巡视治水之事，途中娶涂山氏之女。禹没来得及与她举行结婚典礼，就到南方巡视去了。涂山氏之女就叫她的侍女在涂山的南面迎接禹，女子于是作了一首歌，歌中唱道，“等候着人啊”。

这首歌的歌词，只有四个字，“候人兮猗。”实词只有两个，但仍可反映出其朴素，真挚的情感。

注：

①《左传·昭公十七年》：“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名。”

②《淮南子·天文训》：“日出于暘谷、浴于咸池。”

③《楚辞·七谏·自悲》洪兴祖补注。

④《左传·襄公廿九年》：“德至矣哉，大矣！如天无不幬也，如地无不载也。”

⑤《论语·八佾》

⑥《吕氏春秋·古乐》：殷汤即位，夏为无道，暴虐万民，……汤于是率六州以讨桀罪。功名大成，黔首安宁。汤命伊尹作为《大濩》，……以见其善。

⑦《吕氏春秋·古乐》：武王即位，以六师伐殷。六师未至，以锐兵克之于牧野。归，乃荐俘馘于京太室，乃命周公作为《大武》。

⑧《吴越春秋》

⑨《中国大百科全书·文学卷》

⑩《尚书大传》卷一

第三节 音乐教育

瞽宗——中国的第一所音乐学校

人类早期的音乐教育活动，体现在具体的音乐实践之中。随着社会的进步，人类思维能力的发展，有目的、有组织的学校音乐教育便产生了。我国的第一所音乐学校是殷商时期的瞽宗。其根据有四：

1. 商朝是我国奴隶制社会在政治、经济、文化等方面进一步发展阶段，已完全具备了学校形成的社会条件。

商朝是中国历史上第二个奴隶制国家，在政治方面，随着阶段矛盾的深化，奴隶主阶级建立了严密的国家机构，商王是最高统治者，商王以下，设有分管各类事务的文武百官和军队，其职能一方面镇压奴隶的反抗；一方面用所谓神灵的意志愚弄奴隶。商朝的经济以农牧业为主，由于生产技术的提高，促使其经济出现了繁荣的局面。从出土的生产工具、兵器、乐器，可以反映出这一时期手工业及青铜铸造业的兴旺和发达。在文化方面，从地下挖掘出土的遗物来看，商朝已出现了一部分脱离生产劳动，专门为奴隶主贵族服务的“文化人”，被称作“卜”、“贞人”或“史”。另外，文字的成熟程度，也为学校的形成，创造了必要的条件。

2. 关于商朝出现学校的记载是明确了的。

“瞽宗，殷学也。”（《礼记·明堂位》）

东汉经学家郑玄解释说：“瞽宗，乐师瞽矇之所宗也，古者有道德者，使教焉，死则以为乐祖，於此祭之。”

“殷学为瞽宗，宗，尊也，瞽，无目之称，譬童瞽无有所识，为瞽瞍之尊。又瞽宗者，乐官也，教国子弟乐，训道童瞽，故因以为学名。”（《三礼义宗》）

“殷人养国老于右学，养庶老于左学。”（《礼记·王制》）

3. 有关商朝学校的记载，已经部分地得到了地下出土实物的验证。

目前出土的甲骨文中，多次出现“教”与“学”等字样。如“丙子卜，多子其征字，版不耄大雨？”（《龟甲兽骨文字》卷二）。意思是说，丙子曰卜问上帝，子弟们上学回来，会不会碰上大雨？）“乎多咎伊自于教王族。”（《殷虚书契前编》第五卷，内容是商王命令咎伊〔官名〕认真负责地教育王族成员。）“丁酉卜，其呼以多方小子小臣，其教戒。”（《殷契粹编》戒字原作𠄎，象人手执戈，其本意有两种说法，一是执戈而跳舞，一是执戈而警戒。（陈梦家《郊与射》）。这里的教戒，可能兼指习舞与习武两个方面，与殷序习射，瞽宗习乐之说相吻合。这种说法，也反映出了奴隶制国家统治的需要，即：“国之大事，在祀与戎。”（《左传·成公十三年》）习武为了征战，习乐为了祭祀。这片卜辞，还说明了商朝学校教育的相对发达，以致邻国“小子小臣”都前来游学。

4. 从教育内容方面来看，瞽宗是以音乐教育为其主要内容的。

除前述从教戒的甲骨文推测而外，据《国语·周语》记载：“伶州鸠曰：古之神瞽，考中声而量之以制，度律均钟。”三国时期韦昭注中解释说：“神瞽，古乐正，知天道者也，死以为乐祖，祭于瞽宗，谓之神瞽。”另据《江陵项氏松滋县学记》，

“殷人以乐造土，故其学为瞽宗”。殷人尊神，在其频繁的祭祀与占卜活动中，音乐是必不可少的重要内容，且受到特殊重视。这一点可以从《礼记·郊特牲》“殷人尚声”的记载中，得到验证。另外，从西周音乐教育情况来看，西周继承了殷商时期习乐在瞽宗的音乐教育传统。《礼记·文王世子》载：“春诵夏弦，大师召之瞽宗。”郑玄注中解释：“诵，谓歌乐也；弦，谓以丝播诗。周立三代之学，学书于有虞氏之学（上庠），学舞于夏后氏之学（东序），学礼乐于殷之学（瞽宗）。”唐代学者贾公彦也认为“以其教乐在瞽宗”。作为西周五学之一的瞽宗，不但是乐人习乐的地方，还是乐官死后祭祀的场所。

大司乐——主管西周音乐教育的最高行政长官

西周时期，统治者为治理天下臣民，而设官分职。作为天、地、春、夏、秋、冬六官之一的春官宗伯（又分为大宗伯和小宗伯），被统治者任命为“帅其属而掌邦礼”，音乐行政方面的最高长官大司乐，即在春官宗伯的管辖之内。官阶为中大夫，人数是二人，其职责是掌管西周王国之学政（教育管理）以及亲自教授国子（贵族子弟）时人认为最高档次的六代乐舞。

大司乐的隶属关系；其上司为小宗伯，下属分为乐师，大师两个系列共 19 个职位，①这些官吏，各职其责。

乐师系列：

乐师下大夫 4 人，上士 8 人，下士 16 人。其职责是掌教国子们六小舞，即《帔舞》、《羽舞》、《皇舞》、《旄舞》、《干舞》、《人舞》；负责教授国子们在各种仪礼活动中所演奏的音乐。